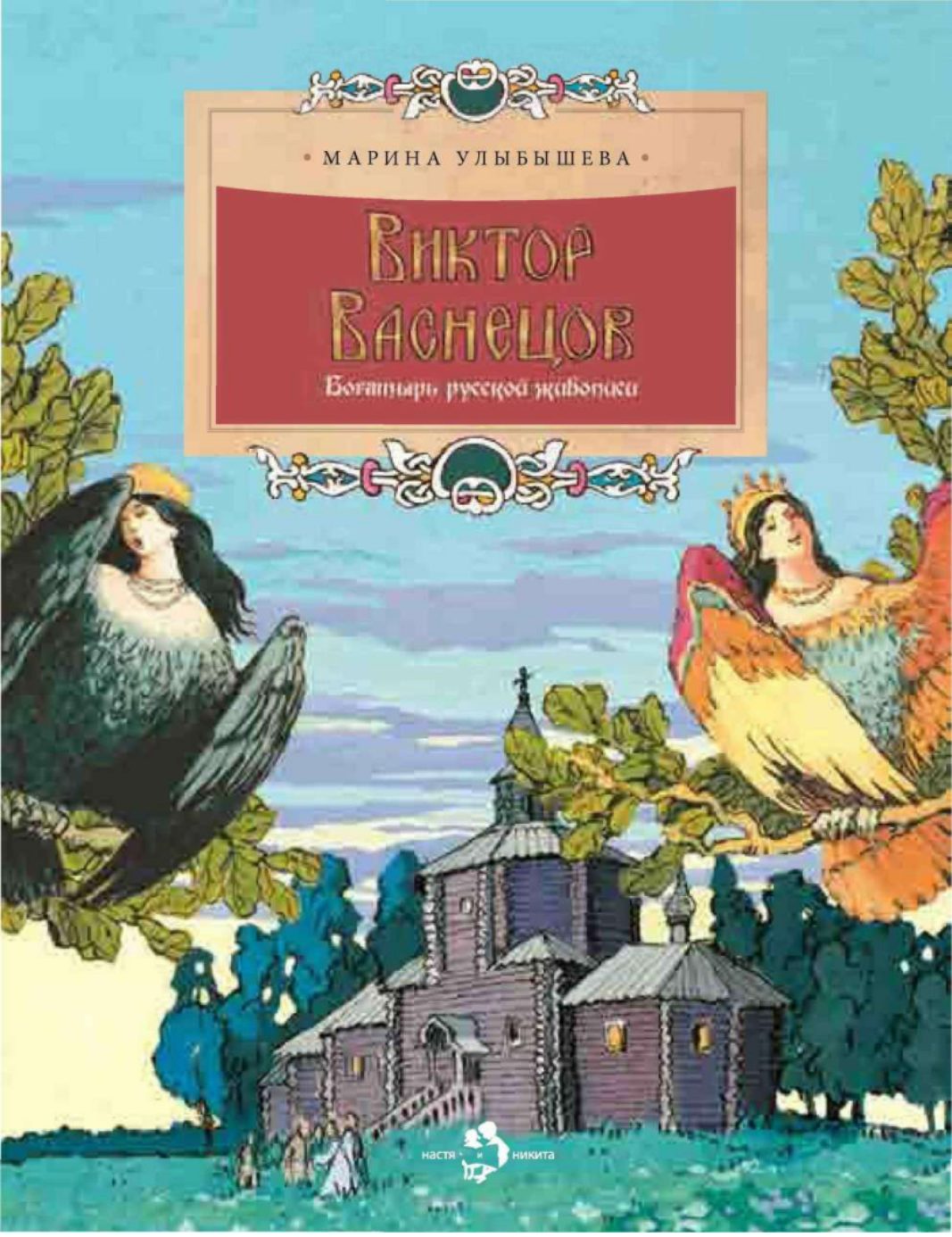

• МАРИНА УЛЫБЫШЕВА •
Виктор Васнецов
Богатырь русской живописи
настя и никита

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена замечательному русскому художнику Виктору Васнецову (1848-1926), автору знаменитой на весь мир картины «Богатыри» и многих других живописных полотен: «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке», «Витязь на распутье»… Автор рассказывает о его детстве и учёбе, о том, как он начинал свой творческий путь, как искал и открывал неожиданные для всех, но близкие его сердцу темы и сюжеты, о том, как из сказок детства родился целый мир образов, впитавших русские традиции, культуру, историю.

- Марина Алексеевна Улыбышева
  -
  - Сказки детства
  - Как Виктор поступал в Академию художеств
  - Витязь на распутье
  - Нехоженым путём
  - Абрамцево
  - Пещерные люди
  - Владимирский собор
  - На все руки мастер

Виктор Васнецов

Богатырь русской живописи

Марина Алексеевна Улыбышева

Виктор Васнецов. Богатырь русской живописи

Художник Наталия Кондратова
Москва. ООО «Издательский дом «Фома». 2013

Русские сказки любят все: и дети, и взрослые. Любят за ощущение чуда, за доброту и простодушие героев, за волшебный мир – «там русский дух, там Русью пахнет»*. Эти слова известны каждому школьнику. Только что же это такое – русский дух? И как всё-таки пахнет Русь?

[Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».]*

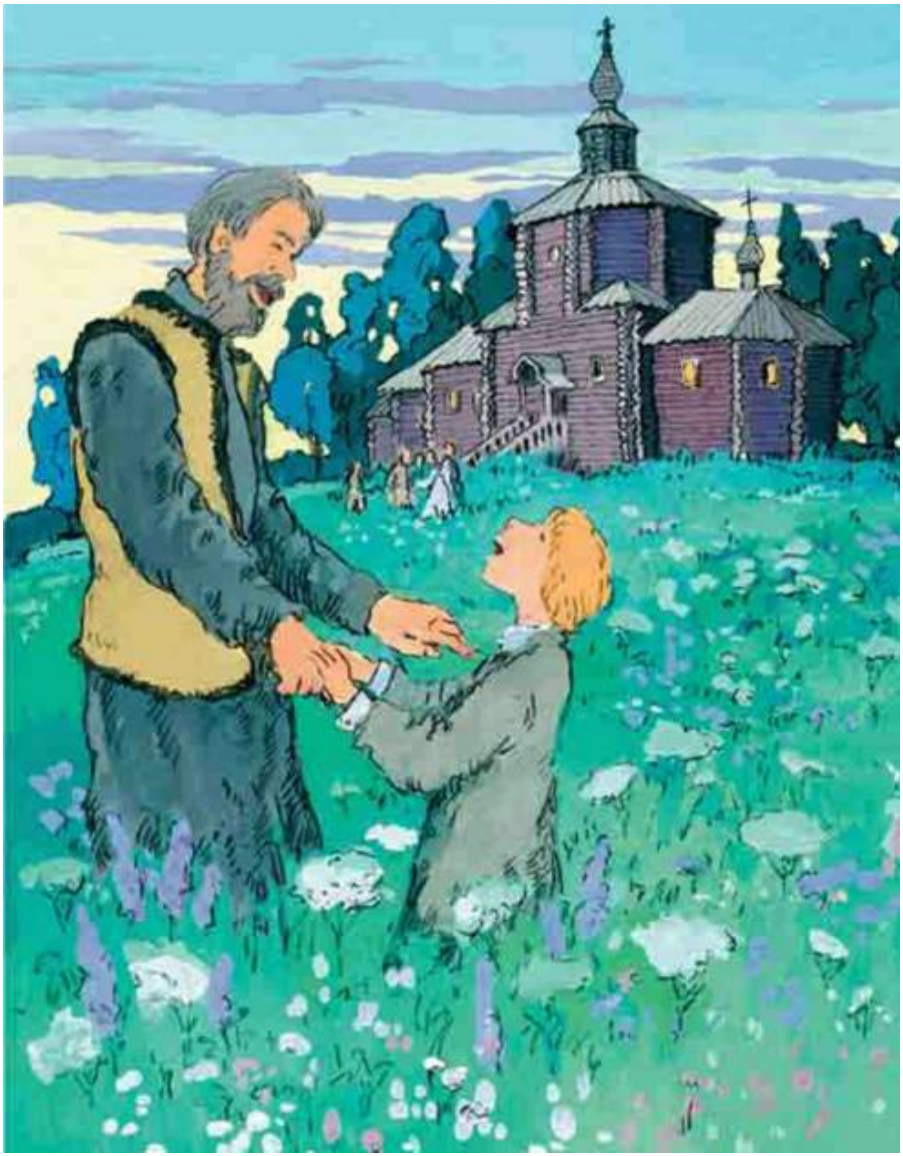
Тут и взрослому ответить будет трудновато. Ясно лишь одно: пахнет она как-то по-особенному. Запах этот очень не нравился многочисленным сказочным врагам этого русского духа – Соловью-разбойнику, Бабе-Яге, Змею Горынычу, Кощею, а также всем, кто по глупости пытался войною пойти на Русь. Чуяли они

его за версту и сразу начинали морщиться от нехороших предчувствий. Но то, что трудно объяснить словами, иногда очень легко можно почувствовать через образ, картину.

Есть знаменитое на весь мир живописное полотно, на котором изображены три сказочных… Впрочем, совсем не сказочных, а самых настоящих богатыря, о которых так много говорится в русских народных сказках и былинах – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Посмотришь на них и сразу начинаешь понимать: что такое русский дух и чем пахнет Русь. Это запах степного ковыля, предгрозового неба и сырой земли, запах несгибаемой силы, мощи, доброты и мужества. И ещё пахнет чем-то таким родным, отчего в груди становится горячо и хочется плакать и обнять весь мир. Это – картина «Богатыри» художника Виктора Михайловича Васнецова.

Сказки детства

Понятно, что в середине девятнадцатого века, когда Виктор Васнецов был маленьким, ещё не было ни аудиокниг, ни компьютеров. И даже книжек с картинками в русских деревнях не было. Сказки детям рассказывали дедушки и бабушки, которых за такое умение называли сказителями и сказительницами. Это был особый талант, и знали такие люди не только сказки, но и былины, песни, духовные стихи. А уж загадки, пословицы, поговорки и прибаутки так и сыпались у них с губ, как горох из стручка.

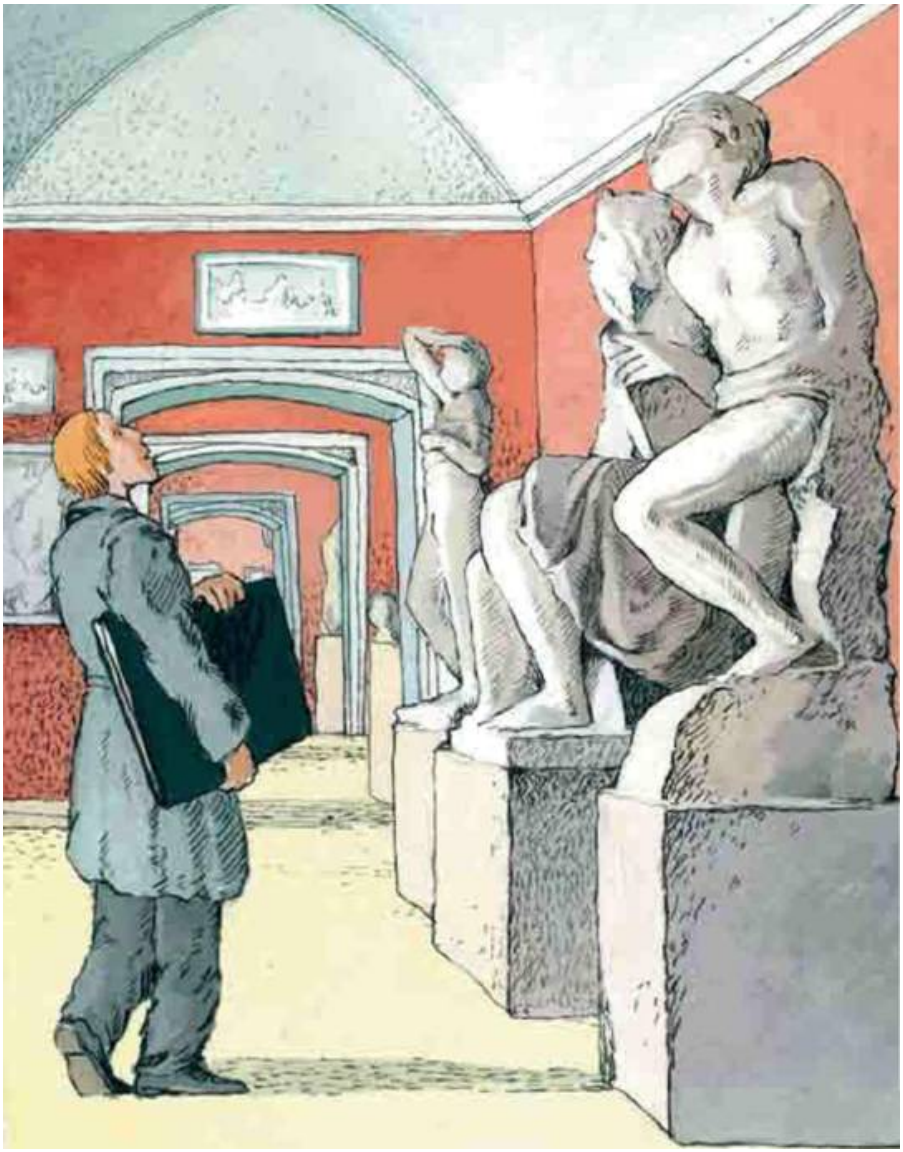


Вот такими сказителями были у Васнецова дед и бабка. Рос он в семье сельского священника. Жили в затерянном средь российских просторов селе Рябово Вятской губернии. В долгие зимние вечера семеро детишек усаживались на печи. Потрескивала огоньком лучина (лампочек ведь тогда тоже не было), и бабушка начинала рассказ, а ребятишки путешествовали в своём воображении по земле и по небу, заглядывали в морское царство и в тридесятое государство, сражались с чудищами погаными, спасали девицу-красу от Кощея Бессмертного. Тогда-то впервые и узнал маленький Виктор и о русских богатырях, и об Иване-царевиче на Сером волке, и о сестрице Алёнушке с братцем

Иванушкой. Узнал, чтобы спустя много лет изобразить их на своих картинах и показать всем нам.

Летом в деревне хорошо было сидеть на завалинке и смотреть на звёзды. Окончив дела, рядом подсаживался отец. Человек он был очень разносторонний, много знал, ко многому имел способности. Он показывал сыну созвездие Большой Медведицы и просил найти в хвосте звёздного ковша звезду Алькор. А ещё он учил детей рисовать. И так им полюбились эти занятия, что два сына стали знаменитыми художниками – Виктор и Аполлинарий*.

[Аполлинарий Васнецов прославился картинами, на которых была изображена Москва времен царей Ивана Грозного и Петра Первого.]*



Как Виктор поступал в Академию художеств

Настало время, и Виктор – деревенский юноша с десятью рублями в кармане – приехал в Петербург поступать в Академию художеств. Всё поразило его в этом огромном городе и в самом учебном заведении. Вдруг показался он себе таким маленьким и никчёмным, что засомневался: получится ли у него стать художником. Правда, с экзаменационным заданием он справился легко, нарисовав всё, что требовалось. Но заметил, что стоящий позади него молодой человек скривил губы в усмешке, глядя на его рисунок. Васнецов так расстроился, что даже не пошёл узнавать результаты экзаменов. Решил, что провалился. Перебивался весь год случайными заработками, пока не пришло время нового экзамена. Тогда-то он и узнал, что был зачислен ещё в прошлом году. Вот ведь как бывает со страху!

Во время учёбы молодой художник частенько ходил на базар, но не покупать продукты, а рисовать «типы». Нет, не типов всяких подозрительных рисовать, а именно – типы! Слово «тип» в переводе с греческого означало «образ», «представление». И было этих образов на базаре видимо-невидимо: и лохматый бородатый крестьянин, похожий на Ивана Сусанина, и кругленький, как

пышка, торговец, и маленькая девочка, сердитая, как царевна Несмеяна. Причём они не стояли на месте, а постоянно двигались, занимались каждый своим делом. Поэтому наброски* нужно было делать очень точно, чётко, быстро. Такое рисование развивало глазомер художника, укрепляло руку. Сначала рисунки не получались, но с каждым днём всё твёрже становилась рука, точнее штрих, смелее линия.

[Набросок – быстрый рисунок карандашом, углём или кистью, в котором художник схватывает то, что ему потом будет нужно для работы над картиной: позы людей, мебель, природу.]*

Витязь на распутье

О молодом художнике заговорили, когда он написал несколько работ в духе критического реализма. Знаете, что означает это сложное название? Это когда художник критикует в своих картинах проблемы общества, например бедность. Так появились полотна «Нищие певцы», «Рабочие с тачками». На картине «С квартиры на квартиру» ему удалось с большим сочувствием изобразить бедных стариков, перебирающихся в очередное убогое жилище со своим скудными пожитками.

Реализм в то время был очень популярен. Многие замечательные художники даже объединились в Товарищество передвижных художественных выставок*. Думали, что художником-реалистом станет и Васнецов: героями его полотен были мелкие чиновники, городские жители, уличные акробаты. Но вдруг он начал изображать на своих холстах совсем другое – то, чего нельзя было увидеть на улочках Москвы или Санкт-Петербурга, чего в реальной жизни вообще не существовало. Это были герои сказок и былин. До Виктора Васнецова никому в голову не приходило изображать их на картинах. Одна из первых таких работ – «Витязь на распутье».

[Художники-передвижники организовывали выставки, которые перевозили из города в город, чтобы их картины могли увидеть и купить больше людей.]*

Склонив голову, застыл в поле утомлённый всадник. Ему

предстоит нелёгкий выбор: куда поворотить коня. Налево поехать – богатым быть, направо – жениться, а если выбрать прямую дорогу, то суждено, как обещает камень, сложить свою буйную голову. Низкое небо как будто давит на плечи, чёрный ворон – предвестник гибели – раскинул свои мрачные крылья. Надписи на замшелом камне едва видны: давно в этих краях не ступала нога человеческая. Но именно прямую дорогу выбирает настоящий герой, бросая вызов судьбе. И напрасно пугает камень: голова останется на богатырских плечах, никому не победить героя.

Нехоженым путём

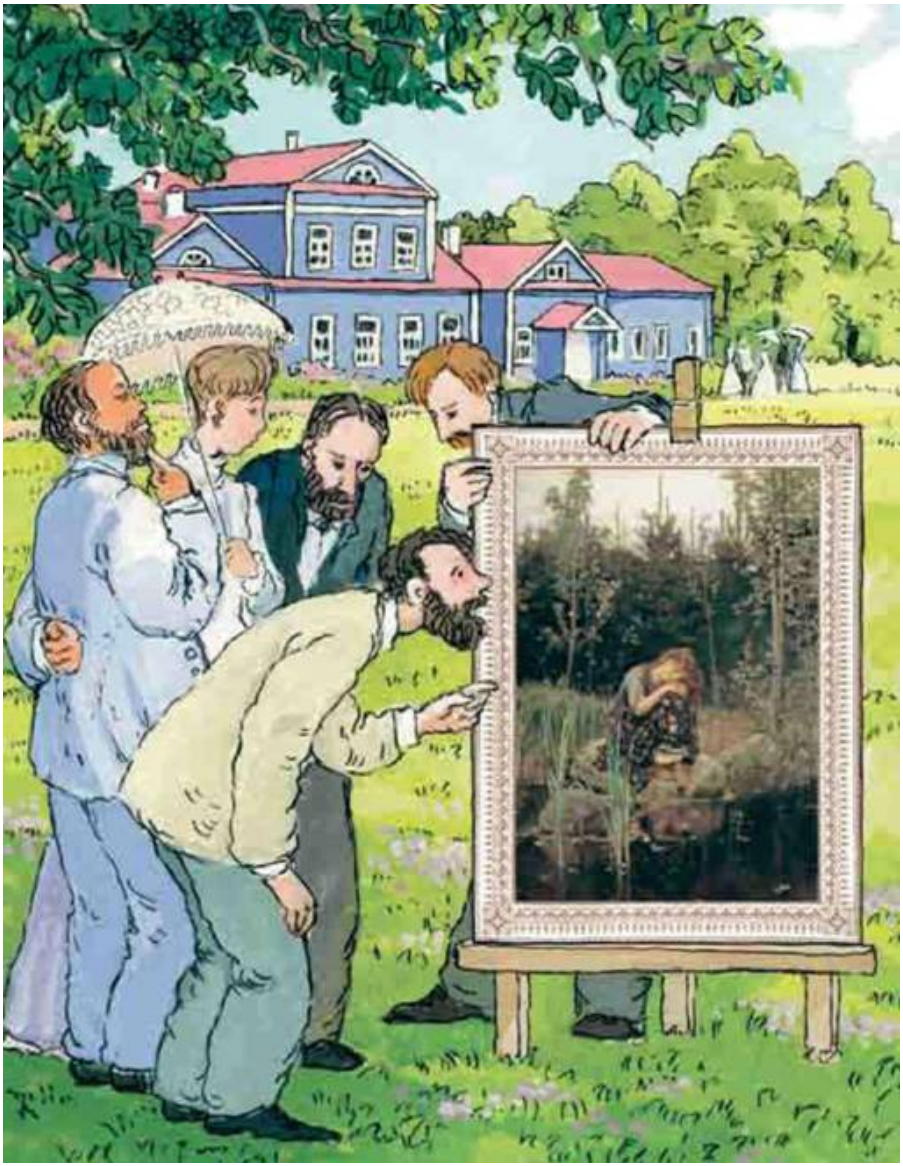
А ведь на таком же распутье стоял в то время и сам художник. Если б вы только знали, как ругали его за новые работы! Друзья-художники призывали вернуться к тому самому реализму и даже отказывались брать его картины на выставки. А ему хотелось рисовать Царевну-лягушку сестрицу Алёнушку Ивана-царевича, мчащегося на Сером волке, диковинный ковёр-самолёт, летящий по синему небу.

Трудно идти наперекор всем, но Васнецов оказался твёрд. Как и герой его картины – витязь, он выбрал непростое решение и пошёл по дороге, по которой до него никто не ходил. Сердце ему подсказывало, что герои былин и сказок не менее важны для русского народа, чем повседневная жизнь с её трудностями и невзгодами. И на этом пути художника ждала победа.

Его картина «Богатыри» наконец-то растопила сердца самых суровых критиков, произвела впечатление, понравилась. Известный коллекционер живописи Павел Третьяков приобрёл её в свою галерею. А знаете, сколько лет над ней работал художник?

Не год и не два – а почти двадцать! Конечно, он за эти двадцать лет и другие картины нарисовал, но эту постоянно переделывал, уточнял, дописывал… Почему же так долго? А потому, что сильные и могучие богатыри должны были стать символом всего русского народа. И того самого загадочного «русского духа».

Для этого понадобились сотни и тысячи набросков. Надо было продумать и замысел в целом, и точные детали: какое будет небо, какие кони, какие лица и фигуры у богатырей. И вот стоят перед нами богатырские кони – рыжий, вороной и белый. Илья из-под города Мурома, поповский сын Алёша и Добрыня Никитич из знатного рода наблюдают, нет ли где врага, не обижают ли где кого-то. И ещё одна особенность есть у этой картины: некоторые исследователи считают, что чертами лица Добрыня похож на самого художника и что рисовал его Васнецов с самого себя.



Абрамцево

Многие свои произведения Виктор Васнецов создал в селе Абрамцево – имении покровителя искусств, богатого купца Саввы Мамонтова. Это было чудесное место, где выступали певцы и сказители былин, читали произведения литературы, ставили домашние спектакли, придумывали архитектурные проекты. Как говорили художники, там можно было «жить, процветать, развиваться и совершенствоваться в искусстве».

Васнецов придумал построить в Абрамцево сказочную «Избушку на курьих ножках»

Очень любил Абрамцево и Васнецов. Ему нравилось любоваться природой и вглядываться в лица людей. С абрамцевской девочки он срисовал героиню своей знаменитой картины «Алёнушка». Печально сидит Алёнушка на камне около пруда, грустит о своём любимом братце, который не послушался её и превратился в козлёночка. На эту картину можно смотреть долго: она очаровывает своей тихой грустью.

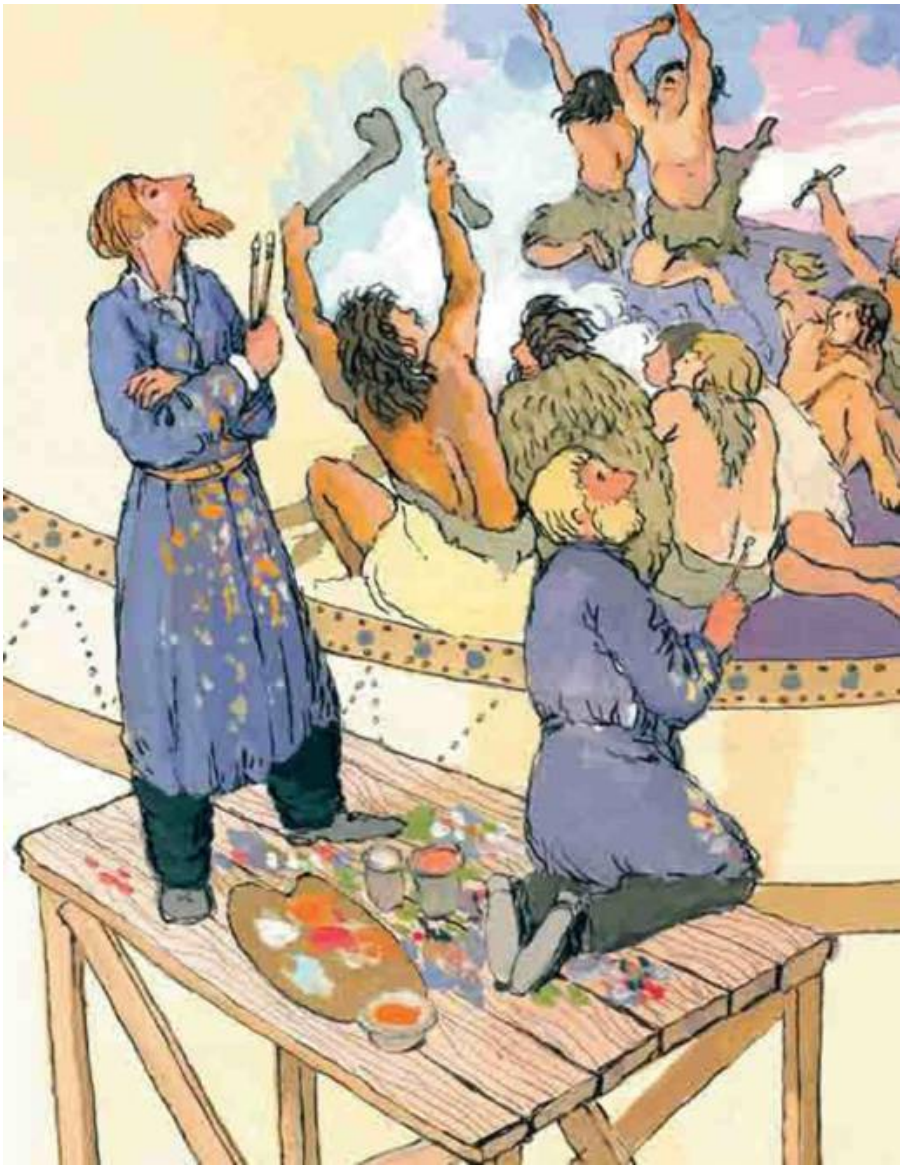
Храм Спаса Нерукотворною по проекту Васнецова и Поленова

Сегодня полотна «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке» и другие можно увидеть в Москве в знаменитой Государственной Третьяковской галерее.

Пещерные люди

Умение рисовать то, чего никто и никогда не видел, привлекло к Виктору Васнецову внимание учёных. Они попросили его сделать роспись для Исторического музея в Москве на тему первобытных людей, живших в далёком каменном веке. О том, как они охотились на мамонтов, как выделывали шкуры и обрабатывали кости, как добывали огонь и украшали свои жилища.

Исторический музей



Всё это художнику удалось изобразить настолько правдоподобно, будто он сам жил в то время. И знаете, кто помог ему в этом? Крестьяне и гости села Абрамцева. Они позировали для художника – ведь иногда очень интересно побыть пещерным человеком! Без этих помощников роспись Васнецова никогда бы не получилось такой убедительной. Кстати, вы и сегодня можете полюбоваться на неё в Историческом музее, который находится в центре Москвы на Красной площади.

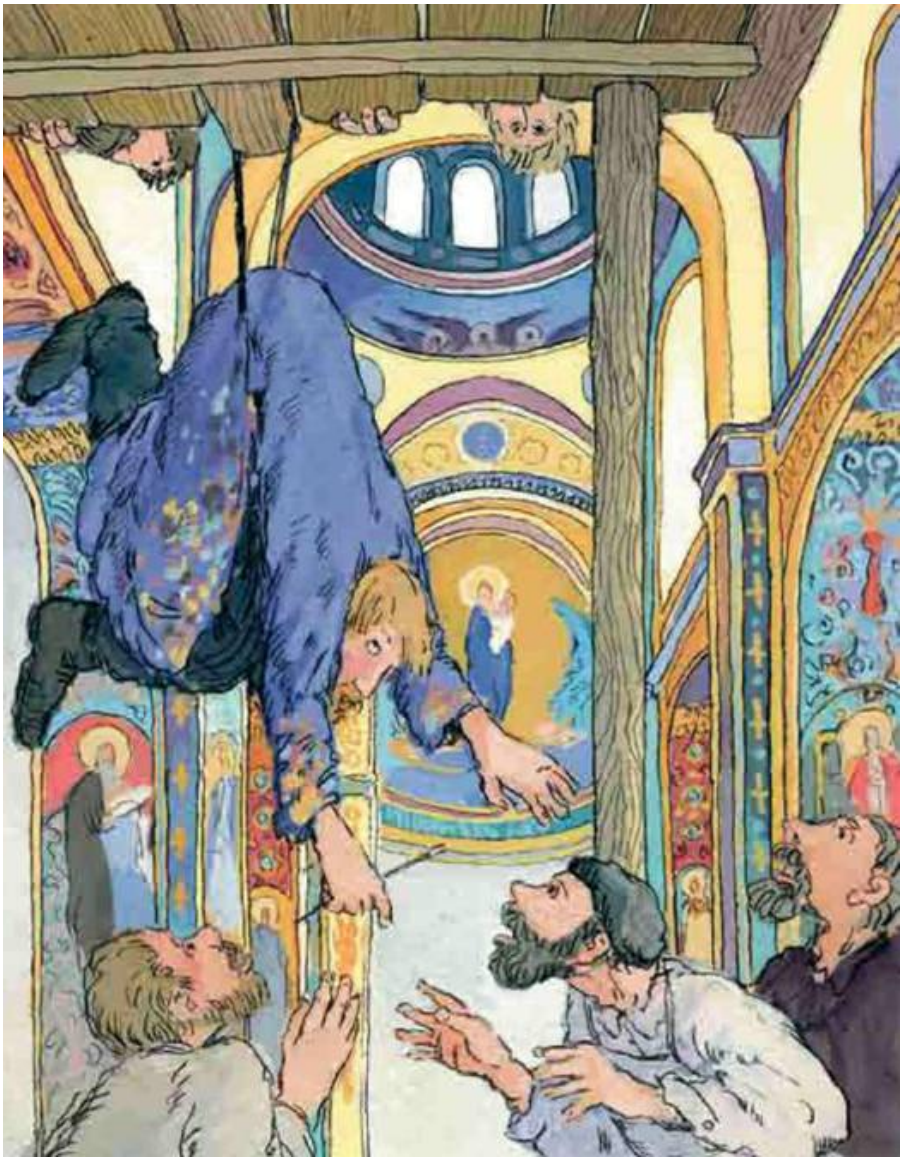
Владимирский собор

В то время приближался большой государственный праздник – девятьсот лет Крещения Руси. В честь этого события в городе Киеве построили огромный Владимирский собор. Почему Владимирский? Потому что крестил Русь в 988 году князь Владимир. Расписывать этот собор позвали Виктора Васнецова. Работа предстояла настолько грандиозная и ответственная, что художник сначала наотрез отказался её выполнять. Всю ночь он ворочался на постели и думал, думал, а наутро послал срочную телеграмму о своём согласии.

Васнецов полагал, что распишет собор года за три. Но работа заняла целых десять лет! А началась она с изучения древнерусских мозаик* и фресок**, икон Киева, Новгорода, Москвы, Ярославля, Ростова Великого, книжной миниатюры Древней Руси, летописей и жизнеописаний святых.

[Мозаика – картина из скреплённых между собой кусочков цветного стекла.]*

*[** Фреска – роспись по сырой штукатурке.]*



Самое удивительное в том, что чем дольше работал художник над росписью, тем больше ощущал в этом деле помощь Бога. Однажды он, потеряв равновесие, упал с высоченных лесов из-под самого купола собора. И не сносить бы ему головы, как тому русскому витязю, но вдруг его одежда зацепилась за доску. Так чудом он был спасён от неминуемой гибели.

Эскиз Васнецова к росписям Владимирского собора

По окончании росписи Владимирского собора все стали говорить об особом васнецовском стиле. Художнику стали подражать, копировать его работы в росписях других храмов. Тем удивительнее прозвучала оценка собственного труда самим Васнецовым, который остался равнодушен и к чересчур восторженным похвалам, и к нападкам. Он считал, что ему всё равно очень далеко до древних иконописцев.

Со стен этого собора и по сей день смотрят на нас святые образы Руси – князь Владимир, княгиня Ольга, Нестор Летописец, князья Александр Невский и Андрей Боголюбский. Смотрят такими, какими их увидел и изобразил художник Васнецов.

А сам он с той поры начал собирать древние иконы, которые тогда не слишком ценили – иногда вообще уничтожали или рисовали поверх них другие. Так что благодаря Васнецову, чья коллекция старинных икон стала одной из самых больших в Москве, в обществе возродился огромный интерес к древнерусской живописи. Аюди вновь научились видеть её красоту.

На все руки мастер

Картинами-великанами можно назвать росписи, которые украсили Владимирский собор. Но, оказывается, Виктор Васнецов умел рисовать и совсем крошечные картины – книжные миниатюры: рисунки, буквицы*, художественные орнаменты. Замечательны его иллюстрации к «Песне о вещем Олеге»

Пушкина, к поэме Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». А уж как удавались ему иллюстрации к русским народным сказкам! И вы, конечно же, видели их на страницах своих детских книжек.

[Буквица – крупная буква в начале текста, украшенная орнаментом.]*

Проект фасада Третьяковской галереи

К тому же Виктор Васнецов ещё и архитектор! И не просто архитектор, а создатель целого направления в архитектуре, которое получило название «неорусский** стиль». Дома, которые он проектировал, были похожи на затейливые княжеские терема – с витыми столбцами, резными крылечками, празднично раскрашенными маковками***. Свой собственный дом в Москве Васнецов тоже построил в этом стиле. И собрал там старинные прялки, туески, русские народные костюмы, музыкальные инструменты. Теперь в этом доме находится музей художника, и каждый может полюбоваться на замечательную коллекцию.

*[** «Нео» в переводе с греческого означает «новый», «молодой».]*
*[*** Маковка – купол здания.]*

Проект русского павильона на Всемирной выставке в Париже 1900 г.

По примеру своего друга Саввы Мамонтова Васнецов был покровителем искусств. Он бескорыстно (то есть совершенно бесплатно) разработал новый фасад* для Третьяковской галереи, отдавал часть своих доходов от выставок Историческому музею Москвы для приобретения и реставрации памятников древней русской культуры.

[Фасад – лицевая, парадная часть здания.]*

Виктор Васнецов любил Россию и всё русское. Художник всеми силами старался, чтобы мы с вами никогда не стали Иванами, не помнящими родства, чтобы мы знали свои древние традиции и великую культуру.

Дом Виктора Михайловича Васнецова в Москве

ВИКТОР ВАСНЕЦОВ.

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

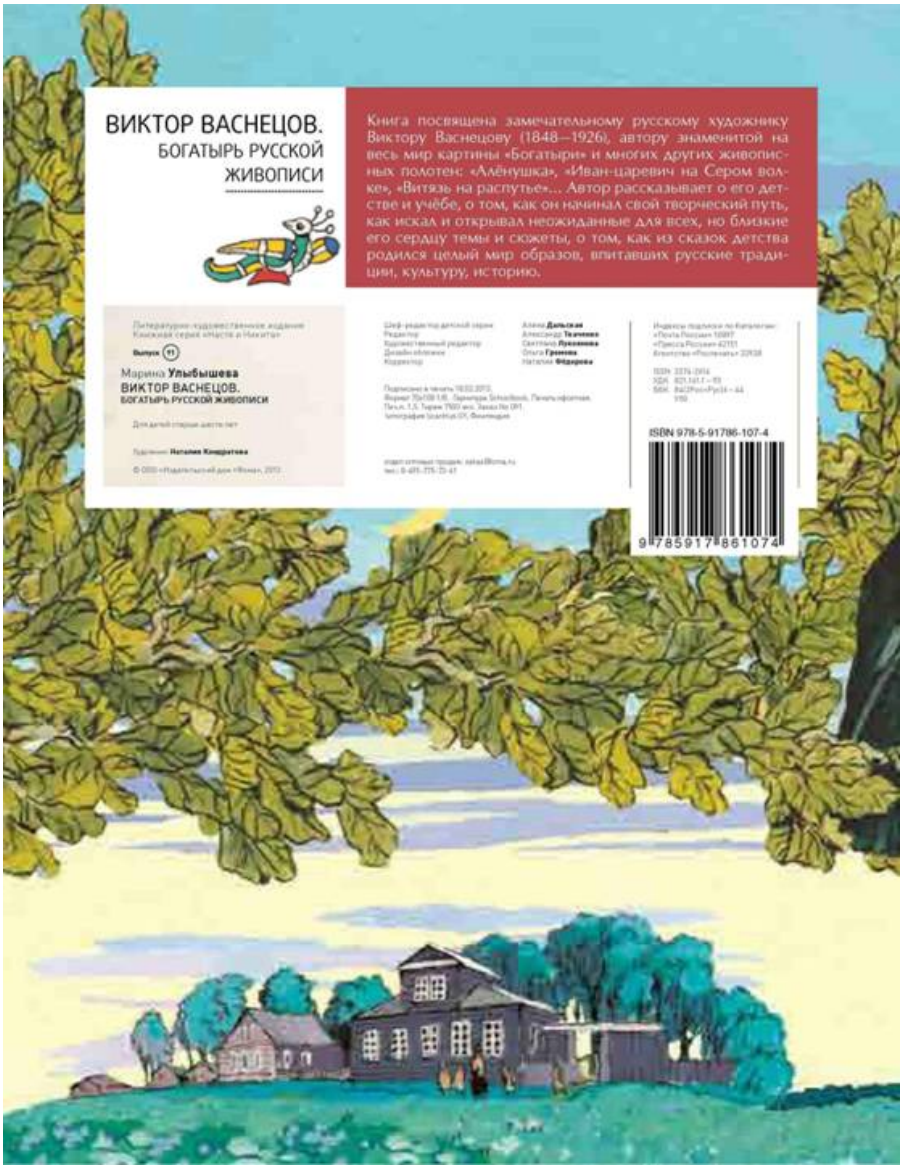
Книга посвящена замечательному русскому художнику Виктору Васнецову (1848-1926), автору знаменитой на весь мир картины «Богатыри» и многих других живописных полотен: «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке», «Витязь на распутье»… Автор рассказывает о его детстве и учёбе, о том, как он начинал свой творческий путь, как искал и открывал неожиданные для всех, но близкие его сердцу темы и сюжеты, о том, как из сказок детства родился целый мир образов, впитавших русские традиции, культуру, историю.

Литературно-художественное издание Книжная серия «Настя и Никита»

Выпуск 91

Марина Улыбышева ВИКТОР ВАСНЕЦОВ. БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Для детей старше шести лет
Художник Наталия Кондратова
© 000 «Издательский дом «Фома», 2013
Шеф-редактор детской серии Алина Дальская
Редактор Александр Ткаченко
Художественный редактор Светлана Лукоянова
Дизайн обложки Ольга Громова
Корректор Наталия Фёдорова
Подписано в печать 18.02.2013.
Формат 70x108 1/8 Гарнитура Schoolbook Печ Офсетная.
Печл. 1,5. Тираж 7500 экз. Заказ No 091. Типография ScanKus 0Y, Финляндия
отдел оптовых продаж
тел.: 8-495-775-73-61
Индексы подписки по Каталогам: «Почта России»10897 «Пресса России»42151 Агентство «Роспечать»32938
ISSN 2074-26U УДК 821.161.1 -93 ББК 84(2Рос=Рус)6-44 У50



ВИКТОР ВАСНЕЦОВ.
БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Книга посвящена замечательному русскому художнику Виктору Васнецову (1848—1926), автору знаменитой на весь мир картины «Богатыри» и многих других живописных полотен: «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке», «Витязь на распутье»... Автор рассказывает о его детстве и учёбе, о том, как он начинал свой творческий путь, как искал и открывал неожиданные для всех, но близкие его сердцу темы и сюжеты, о том, как из сказок детства родился целый мир образов, впитавших русские традиции, культуру, историю.

Литературно-художественное издание
Книжная серия «Мастер и Никита»

Выпуск 11

Марина **Улыбышева**
ВИКТОР ВАСНЕЦОВ.
БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Для детей старше шести лет

Художник **Наталия Кондратова**

© 2013 «Издательский дом «Мещера», 2013

Шеф-редактор детской серии **Алена Дальская**
Редактор **Александр Ткаченко**
Художественный редактор **Светлана Луковникова**
Дизайн обложки **Ольга Громова**
Корректор **Наталия Фёдорова**

Подписано в печать 18.02.2013.
Формат 70x108 1/8. Гарнитура SchoolBook. Печать офсетная.
Печ.л. 1,5. Тираж 7500 экз. Заказ № 091.
Типография Grantrus.Ltd, Финляндия

Издательские продажи: sales@mera.ru
тел.: 8-495-775-72-47

Индексы подписки по каталогам:
«Почта России» 10897
«Пресса России» 42151
Агентство «Роспечать» 32938

ISBN 978-5-91786-107-4